SAMEDI 3 MAI 2014 – 16H ET 20H

Ombres et lumières (création)

Chorégraphie de **Son Altesse Royale la Princesse Norodom Buppha Devi**

Ballet Royal du Cambodge
Son Altesse Sisowath Tesso, chef de la délégation
Prœung Chhieng, directeur artistique
Pen Sok Huon, Ros Yarann, Penh Yom, Sœur Thavarak, Buth Channa, maîtres de ballet
Chen Chansoda, Preah Ream
Sin Sakada, Preah Neang Seda
Chap Chamroeuntola, Preah Leak
Leav Chanlyka, Krung Reap
Khiev Sovannarith, Hanuman
Meng Chan Chara, Le Cerf
Chey Rithea, Singe noir
Chap Sidanel, Singe rouge
Chhourn Outdom, Meng Sokieng, Pœun Pros Pov, armée des singes
Nimol Chorvorn, Chey Rithea, Soy Chanborey, armée des géants
Sek Savuth, Buth Channa, Sœur Thavarak, Tith Sen, Moul Keteneam, Prak Siphannarath, manipulateurs de cuirs
Ek Sidé, Pech Chariya, chanteurs
Sinn Samy, narrateur
Prœung Pruon, Chum Kong, Chhem Sok, Nol Kol, Se Phalla, An Chheaheng, musiciens
Pen Sok Huon, Ros Yaran, Penh Yom, Voan Savay, costumières
Christophe Olivier, création lumières
Éric Bodard, technicien son

Ce spectacle est surtitré.

Avec la collaboration du ministère de la Culture et des Beaux-Arts du Royaume du Cambodge
et le soutien de l'ambassade de Fracne au Cambodge.

Durée du spectacle (sans entracte) : 1h15.

Reamker : Ombres et Lumières
Version cambodgienne du *Ramayana*

Le *Reamker* ou La gloire de Rama est incontestablement le poème épique le plus populaire et le plus révéré au Cambodge. Dès les premiers siècles de l'ère chrétienne, des voyageurs rapportèrent de l'Inde l'épopée du *Ramayana* aux Cambodgiens. Bien que la trame soit proche de l'original, le *Reamker* a pris une couleur locale au cours d'un long processus d'acculturation où des épisodes apocryphes se sont progressivement ajoutés au cours des siècles. Autrement dit, le *Ramayana* est aussi indien que le *Reamker* est cambodgien.

Alors que les premières versions du *Reamker* étaient ancrées dans la mythologie hindouiste, notamment au cours de la période angkorienne (IXe-XIVe siècles), les versions plus tardives sont clairement teintées de conceptions bouddhiques, le Cambodge ayant adopté le bouddhisme *theravada* à partir du XVe siècle. Le héros Preah Ream (Rama), qui était une figure du dieu Visnu, est devenu l'image du roi vertueux, d'un bouddha en devenir (*bodhisattava*) pour les Cambodgiens. L'histoire est centrée sur ce noble prince qui s'est exilé volontairement de son royaume d'Ayodhya avec son épouse Preah Neang Seda (Sita) et son frère Preah Leak (Lakshmana) pour accomplir son devoir. Pendant quatorze ans, il vit de nombreuses aventures, y compris l'enlèvement de son épouse par le géant Krung Reap (Ravana), et son victorieux combat contre l'armée des géants grâce à Hanuman et à son armée des singes.

Le *Reamker* est une œuvre didactique, magique, rituelle, qui comporte une grande variété de versions. À travers les épisodes, il expose et valorise les codes de conduite du héros Preah Ream dont la noblesse, la majesté et la vertu tranchent avec son ennemi Krung Reap, animé par la passion, la colère, la haine. Dans cette histoire à péripéties, le *Reamker* explore le contraste entre le monde civilisé ou l'ordre incarné par Preah Ream et le monde non civilisé ou le désordre représenté par Krung Reap. En bref, c'est une exaltation de la royauté et de l'ordre cosmique qui en découle, garantie de prospérité et de paix sur le royaume.

L'épopée ne se limite pas au domaine de la littérature mais s'étend à toutes les formes d'art cambodgiennes, de la sculpture à la peinture, de la narration au théâtre. La période khmer rouge (1975-1979) a été dramatique pour l'ensemble des arts avec la disparition de la majorité des artistes. Il a fallu plus d'une décennie au Cambodge pour reconstituer une partie du répertoire perdu grâce au travail accompli par la Faculté des arts chorégraphiques de l'Université royale des Beaux-Arts de Phnom Penh, dont sont issus les artistes d'aujourd'hui.

Une nouvelle chorégraphie : *Ombres et lumières*

Le *Reamker* présenté au cours de cette tournée européenne est une nouvelle chorégraphie conçue et créée par Son Altesse Royale, la princesse Norodom Buppha Devi qui a réuni pour la première fois trois genres de théâtre, le Ballet royal (le théâtre de cour), le *khol* (le théâtre mâle masqué) et le *sbek thom* (le grand théâtre d'ombres). Si ces théâtres diffèrent par leur forme, ils se rejoignent sur un élément, l'accompagnement musical par l'orchestre *pinpeat* constitué de xylophones, de gongs, de hautbois et de tambours. Le répertoire a été revu pour intégrer des épisodes joués par le *sbek thom* et par le *khol*. Chants et déclamation se succèdent pour narrer les rencontres dramatiques entre les humains et les géants ou entre les singes et les géants, au cours desquelles les valeurs comme la confiance, la loyauté, l'amour sont louées. Ainsi, ombres et lumières se côtoient, figurines de cuir et êtres humains se fondent pour ne faire qu'un avec l'histoire.
Ces théâtres étant à l'origine liés aux rituels, chaque représentation s'ouvre sur une cérémonie d'offrandes aux divinités (*pithi sampeah kru*) où sont consacrés les artistes et les figurines de cuir ainsi que la scène sur laquelle va se dérouler le spectacle.

Ballet royal, *khol*, *sbek thom*

Le Ballet royal ou le théâtre de cour est un art sacré qui plonge ses racines dans la nuit des temps. Nul ne sait exactement quand ou comment l'art de la danse et de la musique venu de l'Inde est arrivé au Cambodge. Dès l'origine, danse et musique étaient liées aux rituels accomplis dans les temples hindouistes ou bouddhistes. Ce caractère sacré s'est conservé jusqu'à nos jours où le Ballet a pour fonction d'honorer les dieux. Obéissant aux canons indiens du « théâtre total », le Ballet royal utilise aussi bien la danse, le mime, le chant que la musique. Contrairement au théâtre occidental, les personnages ne parlent pas mais expriment leurs sentiments ou leurs actions par les gestes de danse (*kbach*) soulignés et précisés par les chants et par les mélodies. Le répertoire du Ballet royal est plus diversifié que le *sbek thom* et le *khol*, et comprend aussi bien des épopées comme le *Reamker* que des légendes bouddhiques (*Jataka*). Sous l'égide de Son Altesse Royale, la princesse Norodom Buppha Devi, alors ministre de la Culture du Cambodge, le Ballet royal du Cambodge a été proclamé Patrimoine immatériel de l'Humanité en 2003 par l'Unesco.

Le *lakhon khol*, ou théâtre mâle masqué, était un art de cour avant de tomber en désuétude à la fin du règne du roi Ang Duong (1796-1860). Les membres de ce théâtre continuent néanmoins à transmettre cette tradition théâtrale dans les villages aux alentours. Lors des fêtes et cérémonies du royaume, les troupes de *khol* sont invitées régulièrement à se produire devant le palais royal au même titre que le Ballet royal.
Le répertoire est uniquement constitué du *Reamker* avec une préférence pour des épisodes de bataille entre l'armée des singes et des géants. Ce théâtre se joue notamment lors du nouvel an où il est censé faire tomber la pluie tant attendue pour les récoltes.

Le *sbek thom* ou le grand théâtre d'ombres est un art encore pratiqué dans certains villages notamment dans le nord du Cambodge à Siem Reap. Les figurines de cuir font deux mètres de haut et se composent d'une seule pièce de cuir non articulé. Les manipulateurs doivent marcher en cadence suivant le rythme des mélodies tout en insufflant une variété de mouvements gestuels pendant qu'un narrateur commente l'histoire et décrit les actions. Les spectacles du *sbek thom* se jouent lors des cérémonies et fêtes religieuses et peuvent durer plusieurs nuits consécutives. Pour la nouvelle pièce de *Reamker*, trente-deux figurines de cuir sont utilisées. Le *sbek thom* a été proclamé Patrimoine immatériel de l'Humanité en 2005 par l'Unesco.

Suppya Hélène Nut

Synopsis

Les personnages :
Preah Ream = Rama
Preah Neang Seda = Sita
Preah Leak = Lakshmana (jeune frère de Preah Ream*)*
Krung Reap = Ravana (Roi de Langka, seigneur des géants)
Maha Rich = Maricha (Intendant de Krung Reap)
Hanuman = Hanuman (singe blanc, général de l'armée des singes)
Setayus = Jatayu (oiseau mythique)

Cérémonie d'offrandes pour consacrer les figurines en cuir *sbek thom* et les artistes du théâtre *khol* et du ballet royal.

Présentation des figurines en cuir *sbek thom*.

Combat des singes *sva prachap*.

Dans la forêt

Acte 1

Scène 1. Preah Ream, son épouse la princesse Preah Neang Seda, accompagnés de leur frère préféré Preah Leak s'exilent de leur royaume d'Ayodhya. Les princes et la princesse se mettent en marche et pénètrent dans une forêt profonde.

Scène 2. Ayant trouvé un abri propice, les deux princes cueillent des fruits et des fleurs pour les offrir à Preah Neang Seda. Épuisés par le voyage, ils s'endorment sous un arbre.
Scène 3. Krung Reap, le seigneur des géants accompagné de son lieutenant Maha Rich tombe sous le charme de Preah Neang Seda. Il imagine alors un stratagème pour éloigner les princes et isoler Preah Neang Seda. Il ordonne alors à Maha Rich de se transformer en un joli cerf d'or.
Scène 4. Le cerf d'or fait des bonds réveillant les trois personnages. La princesse Seda voit le cerf d'or et le désire ardemment. Elle demande à son époux de le capturer pour elle. Sitôt le prince attrape son arc et se met en chasse du joli cerf d'or.

Acte 2

Scène 1. Preah Ream est à la poursuite du cerf d'or qui lui échappe constamment.

Acte 3

Scène 1. Krung Reap imite la voix de Preah Ream qui appelle son frère à son secours pour isoler Preah Neang Seda. Preah Neang Seda et Preah Leak croient entendre les cris d'appel à l'aide de Preah Ream.
Scène 2. Preah Neang Seda, inquiète pour son époux, ordonne à Preah Leak de porter secours à son frère. Mais, avant de partir, celui-ci trace un cercle magique de protection autour de la princesse.
Scène 3. Voyant le champ libre, Krung Reap bondit pour saisir Preah Neang Seda mais en est empêché par le cercle magique.
Scène 4. Krung Reap se transforme alors en ermite pour attirer Preah Neang Seda hors du cercle magique. Il la saisit et l'emmène avec lui.

Acte 4

Scène 1. Krung Reap saisit Preah Neang Seda et s'envole sur son char céleste en direction du royaume de Langka.
Scène 2. Dans les airs, Krung Reap croise l'oiseau Setayus qui engage un combat pour voler au secours de Preah Neang Seda.
Scène 3. En se vantant sans modération, l'oiseau Setayus a livré l'arme secrète pour le tuer. Krung Reap s'empare alors de la bague magique de Preah Neang Seda et la lance sur l'oiseau lui brisant une aile. Blessé, l'oiseau Setayus s'écrase au sol et meurt de ses blessures.

Acte 5

Scène 1. Preah Ream et Preah Leak reviennent à l'endroit où ils avaient laissé Peah Neang Seda. Mais ils ne la trouvent nulle part. Désemparés, ils sont pris d'un immense tourment.
Scène 2. Sur les conseils de son jeune frère, Preah Ream fait appel à son fidèle serviteur Hanuman.

Au royaume des singes

Acte 6

Scène 1. Hanuman, fils du vent, vit paisiblement au milieu des siens.
Scène 2. Hanuman passe en revue son armée des singes.

Acte 7

Scène 1. Preah Ream et Preah Leak attendent la venue de Hanuman.
Scène 2. Preah Ream ôte sa bague de son doigt et la donne à Hanuman pour qu'il la remette à la princesse Preah Neang Seda en témoignage de son amour. Hanuman s'envole aussitôt dans les airs en direction du royaume de Langka.

Dans le royaume de Langka

Acte 8

Scène 1. Hanuman remet la bague à Preah Neang Seda en lui disant qu'elle vient de son époux.
Scène 2. Preah Neang se lamente sur son sort, retenue captive dans le palais de Krung Reap.

Acte 9

Scène 1. Hanuman sème le désordre dans le royaume de Langka en se mesurant avec les soldats géants. Il se laisse capturer par ces derniers pour pouvoir être à l'intérieur du palais.
Scène 2. Le singe vert et le singe rouge arrivent en renfort pour délivrer Hanuman.
Se déroule alors le grand combat de nuit entre l'armée des singes et l'armée des géants.
Scène 3. Hanuman aidé de ses lieutenants met le feu au royaume de Langka.

Acte 10

Scène 1. Krung Reap, furieux, la rage au cœur, passe en revue son armée pour partir au combat.
Scène 2. Preah Ream et Krung Reap se font face avec leurs armées respectives et engagent un terrible combat.
Scène 3. Preah Ream charge Preah Leak de combattre Krung Reap.
Scène 4. Preah Leak engage le combat contre Krung Reap. Ce dernier réussit à le toucher.
Scène 5. Preah Ream voit son jeune frère Preah Leak blessé, et se lance à son tour dans la bataille. Il bande alors son arc magique et touche Krung Reap.
Scène 6. Krung Reap, le seigneur des géants, est mortellement touché à la tête.
Scène 7. Retrouvant son époux, la princesse jure fidélité et traverse avec succès l'épreuve du feu.
Scène 8. Victorieux de l'armée de Krung Reap, Preah Ream marche devant de son armée, suivi de Preah Neang Seda et de Preah Leak. Tous trois s'en retournent au royaume d'Ayodhya.

Acte 11

Scène 1. Marche de l'armée de Preah Ream s'en retournant au royaume d'Ayodhya.

Suppya Hélène Nut

cite de la musique live

chez vous…
comme au concert

Vivez les concerts filmés
à la Cité de la musique et à la Salle Pleyel
en direct et en différé sur Internet

citedelamusiquelive.tv

Disponible dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google play

Photo © Franck Ferville • Licences Cité 1-1041550-2-101546-3-1041547
• Licences Pleyel 1-1056849 - 2-1056850 - 3-1056851

Les **partenaires média** de la **Salle Pleyel**

L'EXPRESS

LE FIGARO

Imprimeur France Repro | Licences : 1-1056849, 2-1056850, 3-1056851